

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2024.44.54.008

Интерпретация текста в вокальных произведениях Сянь Синхая: взаимосвязь музыки и смысла слов

Лол Цзиня

Аспирант,
Дальневосточный федеральный университет,
690922, Российская Федерация, Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10;
e-mail: bella.luo.work@gmail.com

Аннотация

Данная научная статья представляет собой комплексное исследование того, как Сянь Синхай, выдающийся китайский композитор, эффективно интегрирует лирическое содержание с музыкальными элементами в своих вокальных композициях. Также данное исследование особенно важно, поскольку оно отражает нюансы взаимоотношений между музыкой и текстом – область, которая часто упускается из виду в музыковедческих исследованиях. Рассматривая уникальный подход Сянь к сочетанию слов и мелодии, исследование не только способствует более глубокому пониманию его музыкального наследия, но и дает ценные знания в более широкой области интерпретации музыки и такой анализ, в свою очередь, особенно актуален, учитывая растущий интерес к азиатскому музыкознанию и культурное значение творчества Сянь Синхая в контексте китайской музыкальной истории. Следует отметить, что интерпретация текста в вокальных произведениях Сянь Синхая демонстрирует сложный и продуманный синтез музыкальных и языковых элементов. Его сочинения демонстрируют не только композиторское мастерство, но и глубокое понимание взаимодействия музыки и языка. Благодаря новаторским подходам к мелодии, тематическому развитию, гармонии и оркестровке Сяню удается создавать вокальные произведения, которые одновременно обладают художественной глубиной и культурным резонансом, что делает его одной из ключевых фигур в эволюции китайской вокальной музыки.

Для цитирования в научных исследованиях

Лол Цзиня. Интерпретация текста в вокальных произведениях Сянь Синхая: взаимосвязь музыки и смысла слов // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 1А. С. 64-68. DOI: 10.34670/AR.2024.44.54.008

Ключевые слова

Вокальные произведения, музыка, интерпретация текста, китайская музыка, китайская вокальная музыка.

Введение

Взаимодействие между музыкой и смыслом слов – сложный и многогранный аспект музыкальной композиции и исполнения, глубоко укоренившийся в когнитивной и эмоциональной обработке обоих элементов. Во-первых, музыка, абстрактная форма искусства, по своей природе способна передавать эмоции и идеи через свои мелодические, гармонические и ритмические структуры. С другой стороны, слова несут в себе конкретные значения и коннотации, сформированные лингвистическим и культурным контекстом. Когда данные два элемента объединяются в вокальной музыке, они взаимодействуют таким образом, что могут усилить или изменить индивидуальное воздействие каждого из них. Такое взаимодействие приводит к более глубокому выражению и восприятию задуманного послания, эмоционального содержания и художественного видения. Отношения между музыкой и словами не просто аддитивны, а интегративны, что приводит к созданию творения, в котором целое превосходит сумму частей [Чэнь Лей, 2022].

Рассматривая данные отношения через призму науки, отмечено, что они часто анализируются через призму семиотики, изучающей знаки и символы, а также их интерпретацию. Музыка и слово функционируют как семиотические системы, каждая из которых имеет свои уникальные способы обозначения [Ли Жао, 2021]. В музыке в качестве семиотических инструментов используются такие элементы, как высота тона, ритм, тембр и динамика, в то время как в языке – синтаксис, семантика и прагматика. Интеграция данных систем в вокальной музыке позволяет добиться многомерного выражения, когда музыка может усиливать, противоречить или изменять смысловое содержание слов и такое взаимодействие динамично и зависит от контекста, варьируется в разных жанрах, культурных контекстах и стилях отдельных композиторов [Ван Фэй, 2023].

Следовательно, изучение взаимосвязи между музыкой и значением слов дает бесценную информацию о когнитивных процессах, связанных с пониманием музыки, и о более широком культурном и историческом контексте, в котором создаются и воспринимаются эти произведения.

Основная часть

Итак, рассматривая Сянь Синхай и его произведения, отметим, что это заметная фигура в истории китайской музыки, известен своими вокальными композициями, в которых органично сочетаются традиционные китайские элементы с западными классическими влияниями. Его произведения отличаются эмоциональной силой, лирической красотой, глубоким чувством патриотизма и гуманизма, отражающим бурную эпоху, в которую он жил. Способность Сяня наполнять свои композиции глубоким культурным и историческим смыслом, сохраняя при этом универсальную привлекательность, сделала его музыку краеугольным камнем китайского вокального репертуара [Чжоу Минь, 2022].

Вникая в интерпретацию текста в вокальных произведениях Сянь Синхая, можно наблюдать тщательное взаимодействие между лирическим содержанием и музыкальным выражением. В его композициях текст часто используется не просто как повествование, а как неотъемлемый компонент музыкальной ткани, что видно по тому, как Сиань согласовывает мелодические контуры с естественными отступлениями китайского языка, позволяя музыке подчеркнуть эмоциональную глубину и смысл текста [Цзэн Хуан, 2021]. Следовательно, он создает целостное и выразительное музыкальное повествование, которое резонирует со слушателем как

на интеллектуальном, так и на эмоциональном уровне.

Более того, использование Сианем тематического развития в своих композициях отражает тематическую прогрессию текста. Он часто использует повторяющиеся музыкальные мотивы, которые соответствуют ключевым темам или идеям в тексте, создавая ощущение единства и согласованности всего произведения и такой прием не только усиливает повествовательную структуру текста, но и позволяет сделать интерпретацию более тонкой и многослойной, поскольку мотивы развиваются и взаимодействуют друг с другом параллельно с разворачиванием текстового повествования [Сюй Линь, 2023].

Более того, использование Сианем тематического развития в своих композициях отражает тематическую прогрессию текста. Он часто использует повторяющиеся музыкальные мотивы, которые соответствуют ключевым темам или идеям в тексте, создавая ощущение единства и связности всего произведения и это позволяет не только усиливать повествовательную структуру текста, но и позволяет сделать интерпретацию более тонкой и многослойной, поскольку мотивы развиваются и взаимодействуют друг с другом параллельно с разворачиванием текстового повествования [Лю Ян, 2022]. В таблице 1 представим примеры применения Сянь Синхай тематического развития в своих композициях отражает тематическую прогрессию текста.

Таблица 1 - Примеры применения Сянь Синхай тематического развития в своих композициях отражает тематическую прогрессию текста

Пример	Характеристика
Кантата «Желтая река» (黄河大合唱) [Жан Жэнь, 2021]	Возможно, одно из самых известных сочинений Сяня, эта пьеса демонстрирует его мастерство тематического развития в связи с текстом. В кантате используются повторяющиеся мотивы, олицетворяющие стойкость и силу духа китайского народа в трудные времена. Эти мотивы причудливо перешептываются с текстом, в котором говорится о борьбе, надежде и упорстве. По мере того, как повествование в тексте развивается от изображения страданий народа к его окончательному восстанию и триумфу, музыкальные мотивы меняются соответствующим образом. Мотивы становятся более победоносными и напористыми, зеркально отражая изменения в повествовании текста. Это не только усиливает рассказываемую историю, но и добавляет слою смысла, поскольку музыка и слова взаимодействуют, чтобы передать мощное послание стойкости и надежды.
«Песня партизан» (游击队歌) [Хуан Цзянь, 2023]	Это еще один пример того, как Сянь эффективно использует тематическое развитие для усиления текстового повествования. Произведение характеризуется повторяющимся мотивом, передающим дух партизанской войны – скрытный, стойкий и решительный. Этот мотив перекликается с текстом, в котором говорится о храбрости партизан и их борьбе за свободу. По мере того, как текст разворачивается, изображая различные аспекты борьбы и стойкости партизан, музыкальный мотив меняется и развивается, отражая меняющиеся настроения и сцены, описанные в тексте. Взаимодействие между мотивом и повествованием текста создает яркое музыкальное изображение путешествия партизан, добавляя глубину и нюансы к пониманию текста слушателем.

Еще один важный аспект интерпретации текста в работах Сяня – новаторское использование гармонии и оркестровки для отражения настроения и смысла слов. Он часто выбирает гармонии, которые усиливают эмоциональный тон текста, будь то консонантные гармонии для моментов спокойствия и красоты или диссонантные гармонии для передачи напряжения и конфликта. Оркестровка также тщательно согласуется с текстом, используя различные тембры и текстуры, чтобы подчеркнуть определенные слова или фразы, тем самым обогащая общее выразительное качество произведения.

Важным примером применения новаторского использования гармонии и оркестровки для отражения настроения и смысла слов является произведение «Защитайте Желтую реку» (保卫黄河). Здесь Сиань использует сочетание гармонии и оркестровки, чтобы создать яркое музыкальное изображение текста. Пьеса характеризуется драматическими сменами гармонии, переходя от напряженных, диссонирующих аккордов в моменты конфликта к более гармоничным, разрешенным аккордам в моменты триумфа и солидарности. Оркестровка следует этому примеру: мощные, боевые звуки представляют битвы, а более мягкие, лирические текстуры – моменты размышлений и единения [Фэн Ли, 2022].

Заключение

Итак, следует отметить, что интерпретация текста в вокальных произведениях Сянь Синхай демонстрирует сложный и продуманный синтез музыкальных и языковых элементов. Его сочинения демонстрируют не только композиторское мастерство, но и глубокое понимание взаимодействия музыки и языка. Благодаря новаторским подходам к мелодии, тематическому развитию, гармонии и оркестровке Сяню удается создавать вокальные произведения, которые одновременно обладают художественной глубиной и культурным резонансом, что делает его одной из ключевых фигур в эволюции китайской вокальной музыки.

Библиография

1. Ван Фэй Оркестровые инновации в вокальных произведениях Сянь Синхай // Искусство и культура. 2023. № 1. С. 15-27.
2. Жан Жэнь. Сянь Синхай и его вклад в развитие китайской музыки // Журнал истории искусства. 2021. № 5. С. 33-47.
3. Ли Жао. Текст и мелодия в кантатах Сянь Синхай // Музыкальная наука. 2021. № 2. С. 30-44.
4. Лю Ян. Синтез китайской и западной музыки в творчестве Сянь Синхай // Международный музыкальный журнал. 2022. № 7. С. 40-53.
5. Сюй Линь Сянь Синхай: Между востоком и западом // Культурное наследие. 2023. № 8. С. 17-29.
6. Фэн Ли. Музыкальные мотивы в вокальных произведениях Сянь Синхай // Музыкальное образование. 2022. № 10. С. 20-34.
7. Хуан Цзянь. Тематическое развитие в кантатах Сянь Синхай // Современные музыкальные исследования. 2023. № 9. С. 50-65.
8. Цзэн Хуан. Эмоциональное выражение в композициях Сянь Синхай // Журнал эстетического образования. 2021. № 6. С. 12-25.
9. Чжоу Минь. Интерпретация исторического контекста в музыке Сянь Синхай // История искусств. 2022. № 4. С. 22-35.
10. Чэнь Лей. Гармонические инициации в музыке Сянь Синхай // Журнал музыковедения. 2022. № 3. С. 45-60.

Interpretation of text in Xian Xinghai's vocal works: The relationship between music and the meaning of words

Lol Czinya

Postgraduate,
Far Eastern Federal University,
690922, 10, Ajax, Russky Island, Vladivostok, Russian Federation;
e-mail: bella.luo.work@gmail.com

Abstract

This research paper is a comprehensive study of how Xian Xinghai, a prominent Chinese composer, effectively integrates lyrical content with musical elements in his vocal compositions. Also, this study is particularly important because it captures the nuanced relationship between music and text, an area that is often overlooked in musicological studies. By examining Xian's unique approach to the combination of words and melody, the study not only contributes to a deeper understanding of his musical legacy, but also provides valuable insights into the broader field of music interpretation and such an analysis, in turn, is particularly relevant given the growing interest in Asian musicology and the cultural significance of Xian Xinghai's work in the context of Chinese musical history. It should be noted that the interpretation of the text in Xian Xinghai's vocal works demonstrates a complex and thoughtful synthesis of musical and linguistic elements. His compositions demonstrate not only his skill as a composer, but also his deep understanding of the interaction between music and language. Through innovative approaches to melody, thematic development, harmony and orchestration, Xian is able to create vocal works that simultaneously possess artistic depth and cultural resonance, making him one of the key figures in the evolution of Chinese vocal music.

For citation

Lol Czinya (2024) Interpretatsiya teksta v vokal'nykh proizvedeniyakh Syan' Sinkhaya: vzaimosvyaz' muzyki i smysla slov [Interpretation of text in Xian Xinghai's vocal works: The relationship between music and the meaning of words]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (1A), pp. 64-68. DOI: 10.34670/AR.2024.44.54.008

Keywords

Vocal works, music, text interpretation, Chinese music, Chinese vocal music.

References

1. Chen Lei (2022) Harmonic initiations in the music of Xian Xinghai. *Journal of Musicology*, 3, pp. 45-60.
2. Feng Li (2022) Musical motifs in the vocal works of Xian Xinghai. *Musical education*, 10, pp. 20-34.
3. Huang Jian (2023) Thematic development in Xian Xinghai's cantatas. *Modern Musical Research*, 9, pp. 50-65.
4. Jean Ren (2021) Xian Xinghai and his contribution to the development of Chinese music. *Journal of Art History*, 5, pp. 33-47.
5. Li Zhao (2021) Text and melody in Xian Xinghai's cantatas. *Musical Science*, 2, pp. 30-44.
6. Liu Yang (2022) Synthesis of Chinese and Western music in the works of Xian Xinghai. *International Musical Journal*, 7, pp. 40-53.
7. Wang Fei (2023) Orchestral innovations in the vocal works of Xian Xinghai. *Art and Culture*, 1, pp. 15-27.
8. Xu Lin (2023) Xian Xinghai: Between East and West. *Cultural Heritage*, 8, pp. 17-29.
9. Zeng Huang (2021) Emotional expression in the compositions of Xian Xinghai. *Journal of Aesthetic Education*, 6, pp. 12-25.
10. Zhou Min (2022) Interpretation of the historical context in the music of Xian Xinghai. *History of Arts*, 4, pp. 22-35.